

PLANO DE ENSINO

Ano Letivo:	2022
Campus:	CURITIBA II/FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ
Curso:	Programa de Pós-Graduação / Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV)
Grau:	Pós-Graduação Stricto Sensu
Disciplina/Tópico:	Cineastas – autoria e criação artística no Cinema
Série / Período:	2º semestre
Turma:	2022
Carga Hor. Total:	30 horas (2 créditos)
Turno:	tarde
Teórica:	30 horas
Prática:	-----
Carga Hor. Semanal:	02 horas
Carga Hor. Extensão:	-----
Oferta da Disciplina:	semestral
Docentes:	Prof. Eduardo Tulio Baggio
Titulação/Área:	Doutor em Comunicação e Semiótica

EMENTA

Disciplina dedicada ao estudo da evolução do conceito de autor no cinema e seus desdobramentos até o conceito de cineasta enquanto artista criador. As reflexões de cineastas e suas obras são objetos de investigação correlacionada em busca das proposições criativas e de seus percursos de pensamento até e a partir das obras.

OBJETIVOS

1. Apresentar os princípios da noção de autor e autoria no cinema;
2. Debater o contexto e as origens da proposta da Política dos Autores;
3. Abordar e discutir a passagem da proposta da Política dos Autores para o conceito de Teoria de Autor;
4. Discutir as propostas de revisão dos conceitos de autoria surgidos nas décadas de 1960 e 1970;
5. Apresentar e debater a proposta de abordagem da Teoria de Cineastas e da Crítica de Processo em contraste com a Teoria de Autor.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENCONTRO 1 – A noção de autoria em outras Artes, as afirmações autorais de cineastas nas décadas de 1920 e 1930, e a célebre proposta Alexandre Astruc;
 ENCONTRO 2 – A Política dos Autores;
 ENCONTRO 3 – A Teoria de Autor;
 ENCONTRO 4 – Críticas à noção de autoria;
 ENCONTRO 5 – A criação no cinema;
 ENCONTRO 6 – A Crítica de Processo;
 ENCONTRO 7 – A Teoria de Cineastas.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas com debates a partir dos textos bases;
- Análise e reflexão com a turma de textos previamente selecionados;
- Discussão de obras fílmicas e videográficas.

RECURSOS DIDÁTICOS

1. Plataformas digitais online; Textos; Computador; Acesso a internet; filmes e vídeos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Participação nas aulas como debatedoras/es dos textos base de cada encontro a partir de indicações ou de forma voluntária (30%). **Cada debatedor/a terá um tempo para breves apresentações a partir do segundo encontro;**
- Artigo individual. Com clareza de objetivos, procedimentos metodológicos, referenciais teóricos, coerência argumentativa e cumprimento de normas ABNT. Com no mínimo 20 mil caracteres (com espaços) e no máximo 30 mil caracteres (com espaços) (70%). Entregue por email (para: eduardo.baggio@unespar.edu.br) até 30 dias após o último dia de aula da disciplina.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- Bibliografia Principal:

- ANDRADE, Mario de. O Artista e o Artesão. In: **O Baile das Quatro Artes**. São Paulo: Poeteiro Editor Digital, pp.: 1-14, 2016.
- ASTRUC, Alexandre. Nascimento de uma Nova Vanguarda: A Caméra-Stylo. **Revista Foco**, 2012.
- _____. O que é a Mise-en-scène? **Revista Foco**, 2012.
- AUMONT, Jacques. **As teorias dos cineastas**. Campinas: Papyrus, 2004.
- _____. Pode um filme ser um ato de teoria?. Porto Alegre: **Revista Educação e Realidade**, v. 33 n. 1, jan/jun de 2008, pp. 21-34.
- BADIOU, Alain. Sobre “o ato de criação: o que é ter uma ideia em cinema?”, de Gilles Deleuze. In: YOEL, Gerardo (Org.). **Pensar o Cinema: imagem, ética e filosofia**. São Paulo: Cosac Naify, 2015, p. 83-89.
- BAGGIO, Eduardo Tulio; GRAÇA, André Rui; PENAFRIA, Manuela. Teoria dos cineastas: uma abordagem para a teoria do cinema. **Revista Científica / FAP / UNESPAR – Campus de Curitiba II – FAP**, v. 12 (jan./jul., 2015). – Curitiba: FAP, 2015.
- BARTHES, Roland. A Morte do Autor (1968). In: **O Rumor da Língua**. São Paulo: Brasiliense, pp: 57-64, 1988.
- BAZIN, André. La Politique des Auteurs. Paris: **Cahiers du Cinéma**, nº 70, April 1957.
- BERNARDET, Jean-Claude. **O Autor no Cinema: a política dos autores: França, Brasil – anos 1950 e 1960**. São Paulo: Edições SESC, 2018.
- BUSCOMBE, Edward. Idéias de Autoria. In: RAMOS, Fernão (org.). **Teoria Contemporânea do Cinema**. V. 1. São Paulo: Editora Senac, 2005.
- CUNHA, T. Cardoso e. Teorias dos Cineastas *Versus* Teoria do Autor. In: PENAFRIA et al., 2017. (orgs.) **Revisitar a teoria do cinema: Teoria dos Cineastas Vol. 3**. Covilhã: UBI, 2017.
- DE ANDRADE, Mario. **O Baile das Quatro Artes**. São Paulo: Poeteiro Editor Digital, 2016.
- DELEUZE, Gilles. **O ato de criação**. Folha de São Paulo, 27/06/1999. Disponível em: <https://docslide.com.br/documents/deleuze-gilles-o-ato-de-criacao.pdf>. Acesso em 08 out. 2017.
- FOUCAULT, Michel. O que é um Autor?. In: *Ditos e escritos*, vol. III. Estética: Literatura e pintura, Música e cinema. pp: 264-298, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
- HEATH, Stephen. Comentários sobre Idéias de Autoria. In: RAMOS, Fernão (org.). **Teoria Contemporânea do Cinema**. V. 1. São Paulo: Editora Senac, 2005.
- KLEE, Paul. Credo Criativo. In: LICHTENSTEIN, Jacqueline. **A Pintura. Vol 5: Da imitação à expressão**. São Paulo: Editora 34, 2004.
- NOGUEIRA, Luís. **Manuais de cinema IV: os cineastas e a sua arte**. Covilhã-PT: Labcom Livros, 2010.
- PENAFRIA et al., 2017. Observações sobre a “Teoria dos Cineastas”– Nota dos Editores. In: _____ (orgs.) **Revisitar a teoria do cinema: Teoria dos Cineastas Vol. 3**. Covilhã: UBI, 2017.
- SALLES, C. A. (2011). *Gesto Inacabado: processo de criação artística*. 5ª edição revista e ampliada. São Paulo: Intermeios.
- _____. (ago., 2017). Da Crítica Genética à Crítica de Processo: uma linha de pesquisa em expansão. **Revista SIGNUM: Estudos da Linguagem**. Londrina, n. 20/2, p. 41-52.
- SARRIS, Andrew. Notes on the auteur theory in 1962. In: John Caughie (ed.). **Theories of Authorship**. London: BFI, 1981.

TEIXEIRA, Francisco Elinaldo. Autor e Estilo no Cinema. In: **Cinemais – Revista de Cinema e outras Questões Audiovisuais**, jul/ago de 1999, no 18, Rio de Janeiro.

TRUFFAUT, François. Uma Certa Tendência do Cinema Francês. Paris: **Cahiers du Cinéma**, nº 31, janeiro 1954.

TRUFFAUT, François. O diretor, aquele que não tem o direito de se queixar. In: **O prazer dos olhos: escritos sobre cinema**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. pp. 13-22.

WOLLEN, Peter. A Teoria de Autor, in: **Signos e Significação no Cinema**. Lisboa: Livros Horizonte, 1984.

Bibliografia Complementar:

ANDREW, J. Dudley. **As principais teorias do cinema** – uma introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1989.

ARASSE, Daniel. **Nada se vê: seis ensaios sobre pintura**. São Paulo: Editora 34, 2019.

AUMONT, Jacques & MARIE, Michel. **Dicionário Teórico e Crítico de Cinema**. São Paulo: Papyrus, 2003.

_____. **A Análise do Filme**. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.

BAECQUE, Antoine. **Cinefilia: invenção de um olhar, história de uma cultura, 1944-1968**. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

BAZIN, André. **O cinema – ensaios**. São Paulo: Brasiliense, 1991.

_____. **O que é o cinema?**. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

BERGALA, Alain. **De certa maneira**. Disponível em <<https://cultureinjection.wordpress.com/2017/11/26/alain-bergala-de-certa-maneira-abril-de-1985/>>. Acesso em 21 de mai. 2019.

BORDWELL, David. **Making meaning: inference and rhetoric in the interpretation of cinema**. Harvard U. P., 1991.

CASSETTI, Francesco. **Teorías del Cine**. Madrid: Cátedra, 2005.

EISENSTEIN, Sergei. **A Forma do Filme**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

ESPINOSA, Julio García. **Por um cinema imperfeito**. Publicado originalmente em Cuba, 1969.

FUJIWARA, Chris. **A Crítica e os estudos de cinema, Uma resposta a David Bordwell**. (Publicado em: <http://www.contracampo.com.br/100/artcriticafujiwara.htm>), 2013.

GENTINO, Octavio & SOLANAS, Fernando. **Hacia un Tercer Cine: Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo**. (Acesso em: <https://cinedocumentalyetnologia.files.wordpress.com/2013/09/hacia-un-tercer-cine.pdf>). Publicado originalmente na Revista Tricontinental, 1969.

IBRI, Ivo Assad. Sementes Peircianas para uma Filosofia da Arte. São Paulo : **Revista Cognitio**, v. 12, n. 2, p. 205-219, jul/dez. 2011.

MASCARELLO, Fernando. Os estudos culturais e a recepção cinematográfica: um mapeamento crítico. **Eco-pós**, vol. 7, n.2, agosto-dezembro de 2004, p.92-110.

PRYTHON, Angela. Do Terceiro Cinema ao cinema periférico: Estéticas contemporâneas e cultura mundial. **Periferia**, 1 (1), p.78-79, 2009.

RAMOS, Fernão Pessoa (org.). **Teoria Contemporânea do Cinema**. Vol. 1. São Paulo: SENAC, 2005.

_____. **Teoria Contemporânea do Cinema**. Vol. 2. São Paulo: SENAC, 2005.

ROCHA, Glauber. **Eztetyka da Fome**. (Publicado em http://www.tempoglauber.com.br/t_estetica.html), 1965.

SONTAG, Susan. **Contra a Interpretação**. Porto Alegre: L&PM, 1987.

STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. São Paulo: Papyrus, 2003.

TUDOR, Andrew. **Teorias do Cinema**. Edições 70, 2009.

XAVIER, Ismail (org). **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.

VIEIRA, Jorge Albuquerque. **Teoria do Conhecimento e Arte**. Formas de conhecimento - arte e ciência: uma visão a partir da complexidade. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2006.

XAVIER, Ismail. **Sétima arte, um culto moderno**. São Paulo, Perspectiva, 1978.

APROVAÇÃO DO COLEGIADO

Aprovado em reunião do Colegiado de Curso em: ___/___/2022 Ata nº _____

Assinaturas

Docente

Coordenação do Curso